QUE L'ATTAQUE SONORE COMMENCE !

Le Guide sur le Mix

Par Yann, passionné de mix, DJ & compositeur.

La Guerre des Potards

La Guerre des Potards

Le Guide sur le Mix

Par Yann, passionné de musiques électroniques, DJ & compositeur.

-

Première édition, septembre 2011.

Tous droits réservés.

- La Guerre des Potards -

Vous lisez peut-être ce guide chez vous, tranquillement dans votre chambre, en écoutant des disques que vous avez achetés récemment, **mais que vous ne savez désespérément pas mixer**...

Ou peut-être dans votre salon, pendant une pause entre **deux tempos qui ne veulent décidément pas se caler entre eux, malgré vos efforts acharnés**...

Ou bien encore dans le métro, en vous laissant emporter par le son de votre lecteur MP3, ces morceaux que **vous rêvez de jouer en public devant un dancefloor enflammé**...

Vous êtes passionné de musique et vous désirez maîtriser l'art du DJing. Mais **vous vous sentez frustrés car vous ne savez pas comment vous y prendre pour progresser rapidement**...

Le titre de ce petit livre vous a intrigué, alors vous l'avez ouvert. Vous n'aviez pas pensé que vous pourriez apprendre à maîtriser les potards et progresser rapidement sans une formation « sérieuse ». **Le genre de cours à 75€ la journée**... comme si vous n'aviez pas déjà assez de frais pour vous équiper correctement en matos DJing, entre les disques à renouveler et les réparations diverses !

Les écoles pour DJs ne courant pas les rues, **ces cours vous obligent souvent à déménager**, ce qui n'est pas forcément au goût de tout le monde !

Comme alternative, des formateurs en DJing proposent de se déplacer à domicile. Dans ce cas, vous devez les contacter pour fixer des heures de RDV. **Vous restez donc dépendant de LEURS disponibilités**.
L'autre contrainte, c'est que ces formateurs ne vont sûrement pas se déplacer partout, et donc PAS forcément vers chez vous...

Pourtant, vous aimeriez bien maîtriser l'art de jongler avec des morceaux tous plus enivrant les uns que les autres. Alors, **comme la plupart des DJs débutants, vous allez voir sur Youtube si par hasard vous ne trouveriez pas une petite vidéo qui parle de calage tempo**. Avec des explications claires si possible. Et en français, tout le monde ne maîtrise pas l'anglais. Avec une qualité correcte pour bien voir et surtout entendre ce qui se passe, sans non plus que la vidéo soit trop longue à charger...

Le problème, c'est que la majorité de **ces vidéos ne sont pas pédagogiques.** Elles ne vous aident pas plus que ça, et vous l'avez déjà constaté. Au mieux vous essaierez de deviner quel morceau fait quoi dans l'histoire, mais ça reste confus et **vous n'en aurez pas tiré grand-chose**.

Comme je l'ai fait depuis 2003, vous pouvez passer du temps sur internet à la recherche de « briques » d'informations sur le mix. Mais, comme moi, **vous êtes déçu par les informations trouvées ça-et-là sur des forums ou des blogs, et vous restez sur votre faim**.

Du coup vous tournez en rond, et votre apprentissage du mix stagne... **Vous êtes un peu perdu et c'est normal**.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre voie. Et je vais vous montrer comment progresser en mix facilement et rapidement. **Ce sera chez vous et à votre rythme**...

- La Guerre des Potards -

J'ai commencé le mix en autodidacte il y a 8 ans. Je n'avais aucun pote expérimenté dans le domaine pour me montrer les bases, et bien sûr, je n'avais pas du tout les moyens de me payer des formations, même petites.

Après avoir passé de longs mois à lutter laborieusement sur le calage tempo, je me suis investi dans le mix sur support vinyle en particulier. J'ai fait presser mes propres morceaux de hardtek créés dans Fruity Loops sur des disques commandés et pressés à l'unité. Je peux ainsi mixer mes tracks entre elles ou avec d'autres disques, sans utiliser de Serato ou autre solution numérique, juste du vinyle :-)

Aujourd'hui, je partage mon expérience du mix afin d'**aider des DJs débutants et confirmés à progresser dans leur passion**, sans claquer tout leur argent dans des cours « classiques » en école.

"La musique a beaucoup trop d'importance pour qu'on la réserve aux seuls professionnels." - Robert Fulghum

Vous rêvez de faire vibrer ces personnes sur le dancefloor qui n'attendent que votre prestation pour se déchaîner ? Mais comment acquérir le niveau suffisant pour assurer à coup sûr ?

La clé vous l'avez en vous. Il s'agit de **votre PERSONNALITÉ.** C'est elle qui fera que votre prestation, votre set, **se distinguera de celui d'autres DJs**. C'est votre façon de faire, votre touche personnelle qui sera importante, et qui devra ressortir pour être mise en avant.

"Chacun de nous possède une musique d'accompagnement intérieure. Et si les autres l'entendent aussi, cela s'appelle la personnalité." - Gilbert Cesbron

Votre personnalité ne demande qu'à s'exprimer à travers vos mixes et vos créations. **C'est seulement lorsque vous aurez atteint un niveau technique minimum que vous pourrez la libérer**.

Je peux vous aider à atteindre ce seuil technique rapidement avec **des astuces simples et efficaces**. Je décortique des problèmes bien spécifiques comme maîtriser le calage tempo, et je fournis **une méthode pas-à-pas dans laquelle chaque étape est expliquée et illustrée**.

Mais avant de rentrer dans les détails, commençons par les fondamentaux. Voici un petit tour des éléments qui composent le matériel d'un DJ :

Tour d'horizon du matériel de mix

Anatomie d'une platine vinyle

Voici l'ensemble des composants d'une platine vinyle :

Anatomie d'une table de mixage

Voici un tour rapide des éléments importants qu'on va retrouver sur la majorité des tables de mix. Dans cet exemple c'est une table Nuo2 de chez Ecler.
On a 2 + 1 voies : 2 normales avec faders, et 1 troisième au milieu avec moins d'options. Elle reste quand même bien utile si on veut rajouter un sampler pendant le mix, ou pour enchaîner sur un live !

TABLE DE MIX VUE DE DESSUS

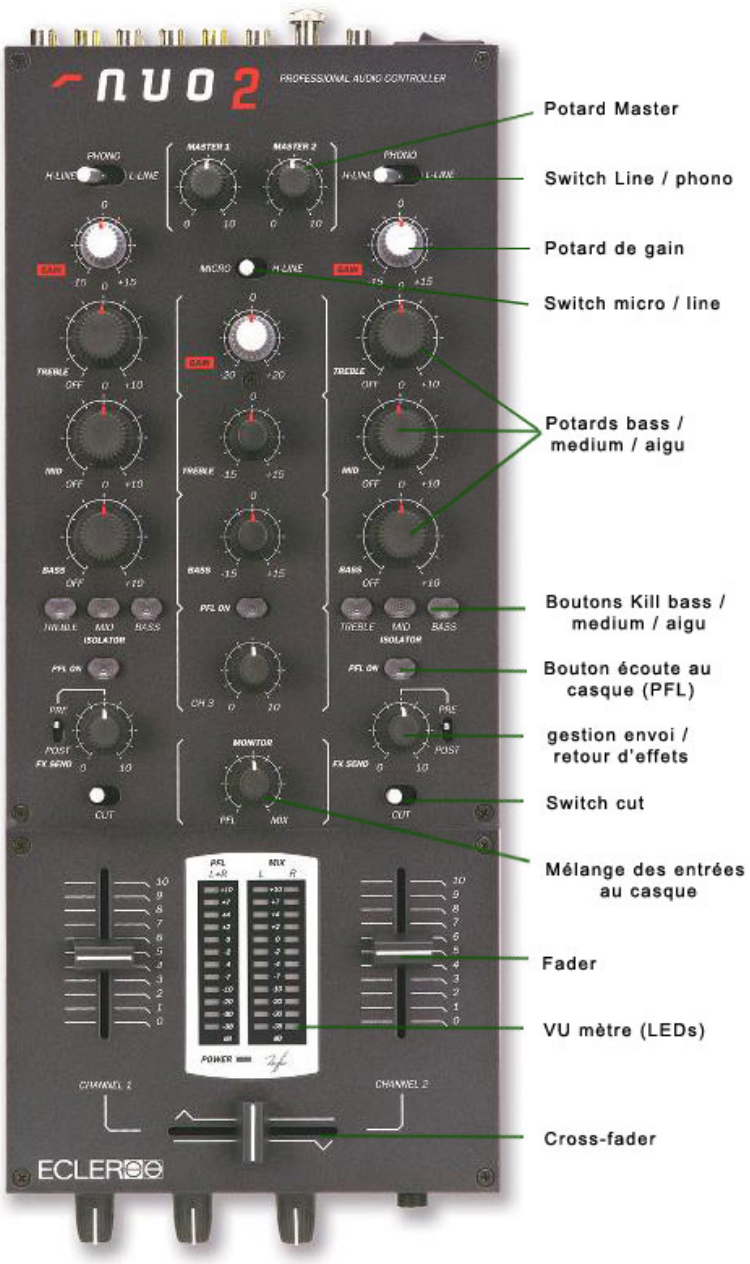


TABLE DE MIX VUE DE DERRIERE

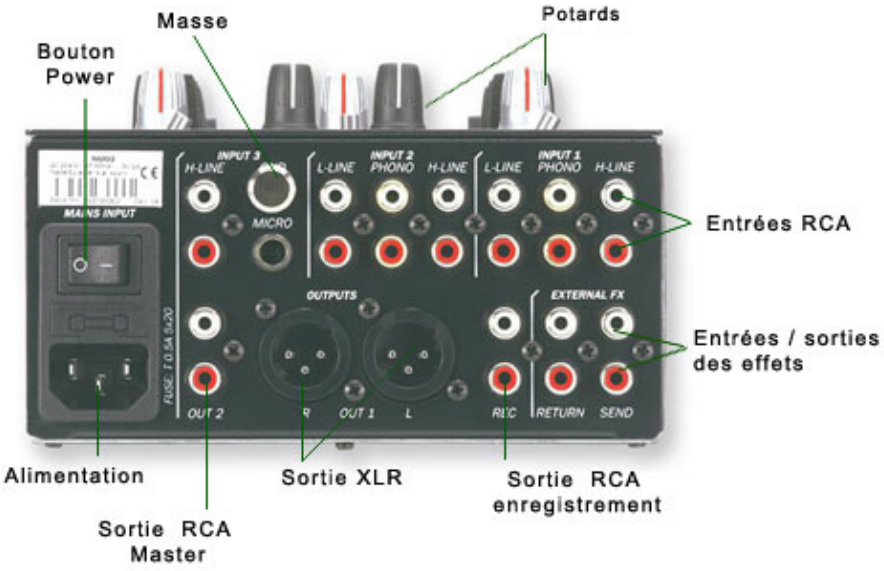


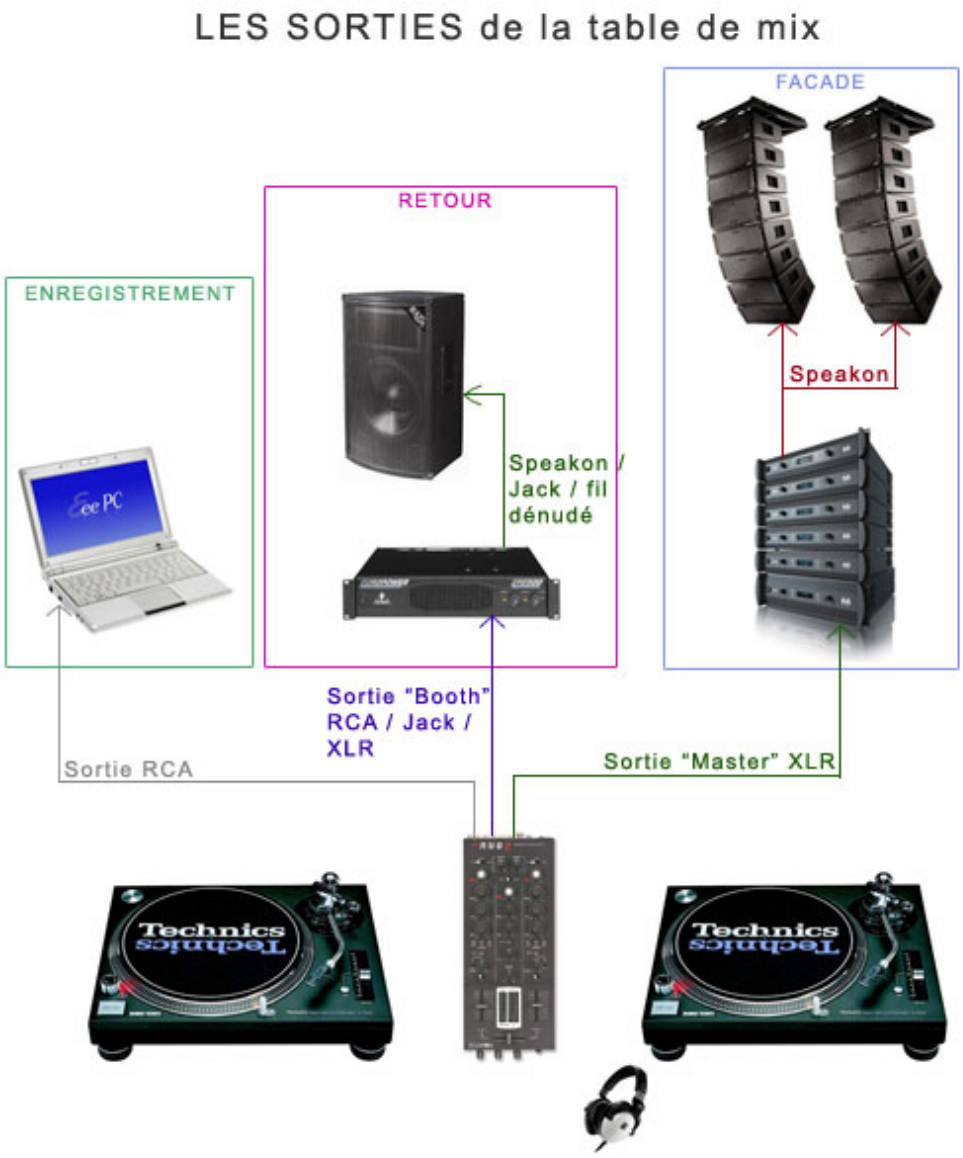
TABLE DE MIX VUE DE DEVANT

Câblez votre matériel de mix

Avant d'envoyer la sauce **il faut déjà avoir bien câblé son matos** !
Voici un schéma expliquant les bases d'un branchement correct entre les différents composants : les platines (ou lecteurs CD ou PC), la table de mixage, l'amplificateur et les enceintes :

Les platines reliées à la table de mix, via les câbles RCA doivent rentrer en « **phono** » dans la table, contrairement aux lecteurs CD / DVD / machines (samplers, synthés, multi-effets…) et aux ordinateurs. Ces derniers doivent être branchés en « **line** ».

La masse de la table de mixage doit être reliée au fil de masse de chaque platine vinyle pour éviter d'avoir des bruits parasites.


LES SORTIES de la table de mix
FACADE
RETOUR
ENREGISTREMENT
Speakon
Speakon / Jack / fil dénudé
Sortie "Booth" RCA / Jack / XLR
Sortie RCA
Sortie "Master" XLR
Technics
Technics

Quelques remarques sur le câblage :

Suivant la table de mix utilisée, on pourra trouver des différences au niveau de ses sorties :
- 1 ou plusieurs **Masters**.
- Une sortie « **booth** » (retour) séparée (idéal pour régler le volume de la façade indépendamment de celui du retour uniquement en utilisant la table !).
- Une sortie **REC** dédiée à l'enregistrement (le volume de sortie peut alors être indépendant de celui du Master)...

Au niveau des sorties Master, **on va privilégier le câblage en XLR pour la façade**, ce qui permet d'éviter une trop grosse perte de qualité si les câbles sont longs (sur une scène de concert par exemple), contrairement au format **RCA**.

Pour un enregistrement, on pourra relier la table à un PC via une sortie **RCA** (par exemple) qui doit rentrer en **mini-jack** (3.5mm) dans l'ordinateur (si celui-ci n'est pas équipé d'une carte son).

Avant d'allumer un « composant » (platine, ampli, table...), **vérifiez que le câblage est OK sur toute la chaîne**.

Comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez déjà le plus important en vous : **votre personnalité**, et comme tous les DJs **vous devez en tirer parti intelligemment**.

Pour ma part, je suis attiré par des styles assez speed et « durs », comme la hardtek ou le hardcore. J'aime les lignes de basse bien ronflantes, les mélodies au piano ou au violon, et les jeux sur les rythmiques, comme des roulements de kicks ou des mini-breaks en fin de boucle. J'essaie de retranscrire cette énergie dans ma façon de mixer, en « cuttant » rapidement, en jouant sur les tempos, ou encore en superposant les kicks des deux tracks. Je cherche à **exprimer ma personnalité à travers mes sons**, c'est ce qui permet de distinguer des DJs entre eux.

Et vous aussi vous allez exprimer votre personnalité : je vais vous montrer comment...

"Nous nous cachons dans la musique afin de nous dévoiler." - Jim Morrison

- La Guerre des Potards -

Revenons aux formations « traditionnelles » en DJing. Leur défaut majeur c'est que la plupart d'entre elles se **focalisent sur les aspects techniques du mix**. On vous apprend comment ajuster le pitch de votre platine, comment freiner le moteur pour recaler un tempo, ou encore comment sortir un morceau du mix en « spin-back »...
Vous ne maîtrisez pas encore ces techniques parfaitement et vous savez quoi ? C'est tant mieux...

Parce que si vous les maîtrisiez, cela impliquerait que vous y auriez consacré du temps, beaucoup de temps. Peut-être des mois. Et vous auriez perduré dans l'erreur n°1 que font 90% des débutants : **se concentrer sur la technique au lieu de la «musicalité»** !

Parce que ce qui fait qu'un DJ est un DJ, **c'est avant tout sa sélection de titres** : quel morceau passer après quel autre ? Pourquoi celui-ci et pas un autre ? Comment l'introduire dans le mix et comment jouer avec pour en tirer le meilleur ? ...

Il s'agit d'un des principes fondamentaux du mix. Vous pouvez maîtriser toutes les techniques aux potards / faders / cross-fader que vous voulez, **si les morceaux mixés ne vont pas ensemble vous n'irez pas bien loin** !
Vous devrez « forcer » pour que ça passe sans trop casser d'oreilles. **Vous perdrez du temps à caler les morceaux** si les rythmiques ou les tempos sont trop différents. Les tonalités des disques ont peu de chances de s'harmoniser entre elles, et **des conflits vont se faire entendre**.

Au contraire, si vous focalisez vos efforts et votre attention sur **le CHOIX DES DISQUES et l'ordre dans lequel les passer**, alors vous allez clairement progresser dans les semaines à venir. **C'est le pilier de votre set, mais aussi de votre apprentissage**. Vous devez en tirer profit pour construire votre « personnalité musicale ».

Bien choisir vos tracks, cela facilite :

- **Le calage**, car les tempos sont proches.
- **Le mixage**, car la tonalité (gamme) de chaque morceau est connue en avance.
- **L'évolution du set** dans le temps, car on peut profiter et exploiter les passages « intéressants » des morceaux au bon moment.
- **Le « contrôle » du dancefloor**, c'est-à-dire la gestion des émotions et de l'énergie ressentie.

En choisissant bien vos morceaux, vous parviendrez à faire en sorte que les gens vous « suivent », et **vous pourrez jouer avec leurs émotions.** Par exemple en mettant la pression grâce à un long break bien placé, ou encore en créant des roulements de kicks.

Vous n'avez pas besoin de maltraiter votre cross-fader pendant des mois pour réussir à caler deux disques. Tout devient plus simple car vous vous concentrez sur la « base », l'essence du mix : **la musique, et non plus sur les aspects techniques**.

Imaginons que vous passiez un morceau à **120 BPM**. Puis, vous voulez enchaîner un autre disque pour faire évoluer le set vers quelque chose de **légèrement plus speed**. Vous avez le choix entre :

1/ Une track du **même artiste**, à **121 BPM**, avec des **instruments typiques** de ce style musical.
2/ Une track d'un **autre artiste**, à **127 BPM**, avec des **instruments plutôt originaux** pour ce style musical.

Laquelle choisissez-vous pour vous faciliter la tâche ? La première proposition, **car le style musical, le tempo et la personnalité sont proches de la track en cours de lecture**. Vous n'aurez PAS nécessairement besoin de triturer les potards dans tous les sens lors du mix, ça passera déjà beaucoup plus facilement !

La clé, c'est de travailler sur le choix des disques, afin que les techniques de calage tempo, de jeux sur les faders et potards deviennent non seulement en jeu d'enfant, mais surtout qu'**elles arrêtent enfin de vous limiter dans votre créativité**. Vous pourrez **mieux exprimer votre personnalité,** et aller plus loin dans votre vision du mix.

"La musique est la langue des émotions." - Emmanuel Kant

- La Guerre des Potards -

A ce stade, vous vous posez certainement beaucoup de questions, et c'est bien normal...

Vous vous demandez peut-être **comment faire pour bien choisir ses disques** ? Comment **être sûr de leur tempo** en avance sans avoir à le compter manuellement, ou encore comment maintenir les tempos calés tout en jouant avec les potards...

Ce sont exactement les questions auxquelles vous allez trouver des réponses dans les pages qui suivent.

Ce dont vous avez besoin pour maîtriser le calage tempo rapidement c'est d'**une méthode étape par étape** pour :

- **Bien connaître vos morceaux,** ainsi que les passages qui se prêtent bien au mix.

- Bien choisir votre disque entrant, de manière à ce qu'il favorise un calage facile.

- **Caler le tempo et les boucles rapidement**, grâce à des techniques précises qui vous permettent d'optimiser votre temps.

- **Savoir quand et comment lancer votre disque entrant dans le mix**, tout en surveillant le calage tempo régulièrement.

- **Mixer tout en maintenant les tempos parfaitement calés** jusqu'à la sortie du disque précédent.

"Le plus nécessaire et le plus difficile dans la musique c'est le tempo."
- Wolfgang Amadeus Mozart

Passionné de mix depuis 2003, je partage mon expérience du mix sur internet pour aider des DJs débutants ou confirmés à progresser. Je vous invite à découvrir mon blog **Mix-Vinyl.com** sur lequel je publie des articles qui décortiquent les aspects fondamentaux du DJing, comme par exemple le calage tempo...

Vous découvrirez notamment comment :

1/ Choisir LE disque à enchaîner, vous apprendrez comment **:**
- sélectionner le bon morceau à passer et pourquoi,
- trouver l'artiste le plus pertinent pour faire évoluer votre set,
- ou encore comment savoir le type de rythmique idéal pour votre mix en cours...

> Un logiciel spécifique vous aidera à reconnaître le tempo de toutes vos tracks sans effort.

2/ Régler votre matériel de mix, vous apprendrez comment :
- organiser vos potards afin d'obtenir un pré-réglage équilibré,
- prévoir le réajustement de vos gains (pour chaque voie) pour éviter de mauvaises surprises,
- aligner le volume de votre casque avec le volume des enceintes de retour (ou de la façade)...

> Des explications détaillées vous aideront à comprendre comment maintenir un signal de bonne qualité avant, pendant, et après votre mixe.

3/ "Baby-scratcher", vous apprendrez comment :
- trouver l'instrument « type » à baby-scratcher,
- vous adapter au tempo du disque en cours,
- maîtriser les aspects techniques et « manuels » du baby-scratch...

> Des exemples avec la main placée à différents endroits sur le disque vous détailleront leurs avantages et inconvénients.

4/ Lancer le disque 2, vous apprendrez comment :
- repérer les boucles du disque en cours de lecture facilement et rapidement,
- lancer le disque 2 au bon moment par rapport au disque en cours de lecture,
- maîtriser les techniques pour rattraper un disque « mal lancé »...

> Des schémas clairs vous aideront à comprendre visuellement ces fondamentaux de théorie musicale.

5/ Appliquer des techniques pour caler le tempo, vous apprendrez comment :
- accélérer ou freiner un disque de 4 manières différentes,
- peaufiner le calage tempo lors de l'écoute au casque,
- anticiper les futurs décalages lors du mix...

> Un comparatif des différents moyens de caler vous aidera à trouver et améliorer votre propre technique.

6/ Préparer le disque 2 pour le mix, vous apprendrez comment :
- repérer les parties intéressantes du disque à enchaîner,
- imaginer le futur mixage et la place de chacun des instruments joués,
- simuler la transition grâce à l'écoute au casque...

> Une méthode simple vous indiquera comment vous faciliter la tâche en s'appuyant sur la connaissance approfondie de vos morceaux.

7/ Mixer tout en réajustant le tempo, vous apprendrez comment :
- maintenir la synchronisation des disques sur la durée (sur 1, 2, voire 3 minutes),
- faire 2 choses à la fois et les faire bien,
- maîtriser le volume de chaque voie pour le recalage tempo lors du mix...

> Une procédure simple à répéter régulièrement vous permettra de réajuster le tempo en un éclair lors de vos mixes.

Je vous souhaite un bon apprentissage, et **je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : dj@mix-vinyl.com**

A bientôt,
Yann